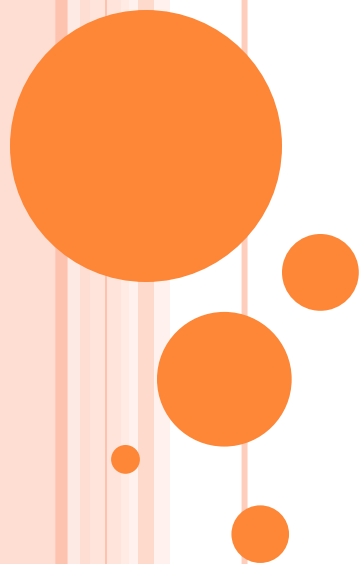

美术内容与形式的关系

■ 目录

- 1 内容和形式的定义
- 2 内容与形式的关系及其观点
- 3 总结

1 内容和形式的定义

1. 内容：就是艺术作品形式所表达的含义。它体现的是创作者对生活的感情和思考，主要由题材和主题两个方面构成。

主题 如《开国大典》描绘的是新中国

成立；

内容

题材 如宗教，人物，山水花鸟等；

作品（二）

原作（一）

2. 形式：艺术作品的形式是内容的具体存在样式，由内在的结构和外在的形式语言组成。

形式图： {

- 结构 如《梅杜萨之筏》稳定的三角形构图；
- 语言 美术的语言由色彩，线条等构成；
- 形式美 比例，多样与统一等法则；

- 《梅杜萨之筏》是泰奥多尔·席里柯 于1819年创作的油画。画家以金字塔形的构图，把事件展开在筏上仅存者发现天边船影时的刹那景象，刻画了遇难者的饥渴煎熬、痛苦呻吟等各种情状，画面充满了令人窒息的悲剧气氛，开创了浪漫主义先河。

2 内容与形式的关系

- 艺术的特点是形象性。任何艺术品的形象都由内容和形式两方面构成。没有内容，形式就无从产生；没有形式，内容也无从体现。艺术的内容和形式既相互区别，又有联系；既是矛盾的，又是统一的。
- 黑格尔在美学史上运用辩证法的观点深刻地论述了内容与形式的关系。他认为“内容非他，即形式之转化为内容；形式非他，即内容之转化为形式。”

- 1.关于艺术作品中内容与形式的关系，主要有三种观点：
- 第一种是内容决定形式，形式服从内容；
- 第二种是形式决定内容；
- 第三种只有形式，没有内容；

（一）内容决定形式

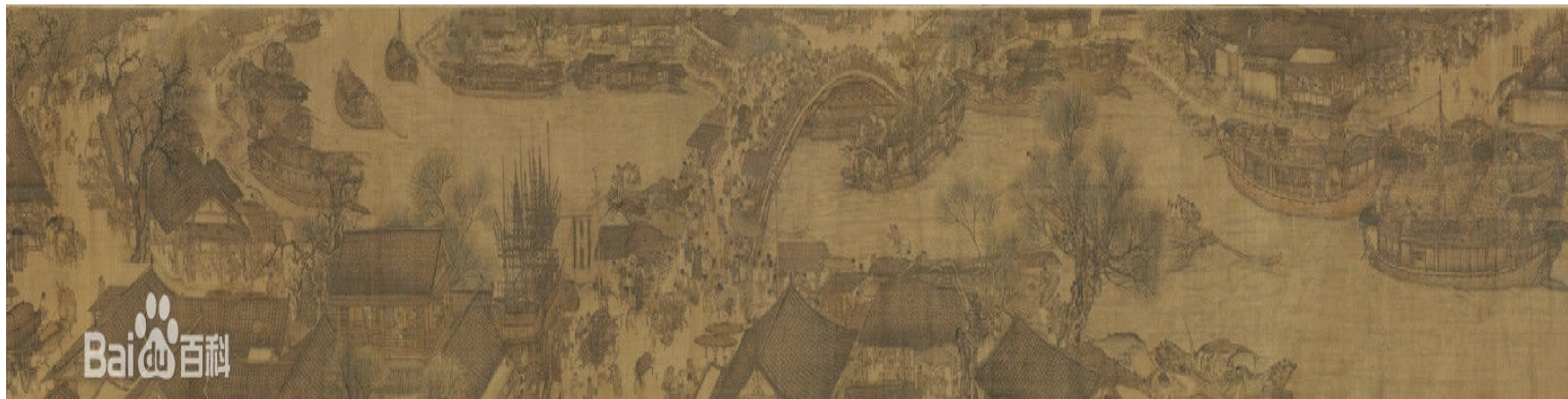
- 内容决定形式，形式服从内容。对于美术家创作过程而言，有什么样的内容，就需要相应的形式来表现，内容是决定事物性质的主要方面，形式作为内容存在的方式，一般情况下，总是服从内容的需要。

- 例如，张择端的《清明上河图》表现的是北宋汴京城商业繁华的闹市中心。由于内容的需要，画家在形式上采用横幅长卷，鸟瞰透视，移动视点的方法来表现。从这幅写实性绘画中，我们可以看到内容对形式的决定作用，线条、色彩、构图等形式因素都是服从内容需要的。

清明上河图（局部）

- 清明上河图宽25.2厘米，长528.7厘米，绢本设色。作品以长卷形式，采用散点透视构图法，生动记录了中国十二世纪北宋汴京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况。是汴京当年繁荣的见证，也是北宋城市经济情况的写照。具有很高的历史价值和艺术价值。专家表示，《清明上河图》虽然场面热闹，但表现的并非繁荣市景，而是一幅带有忧患意识的“盛世危图”，官兵懒散税务重。

- 童趣是儿童对世界率真自然的表现，也是众多艺术大师童趣的追求，更是对审美中至纯至真境界的追求。

《棕阴锦犬》 齐白石

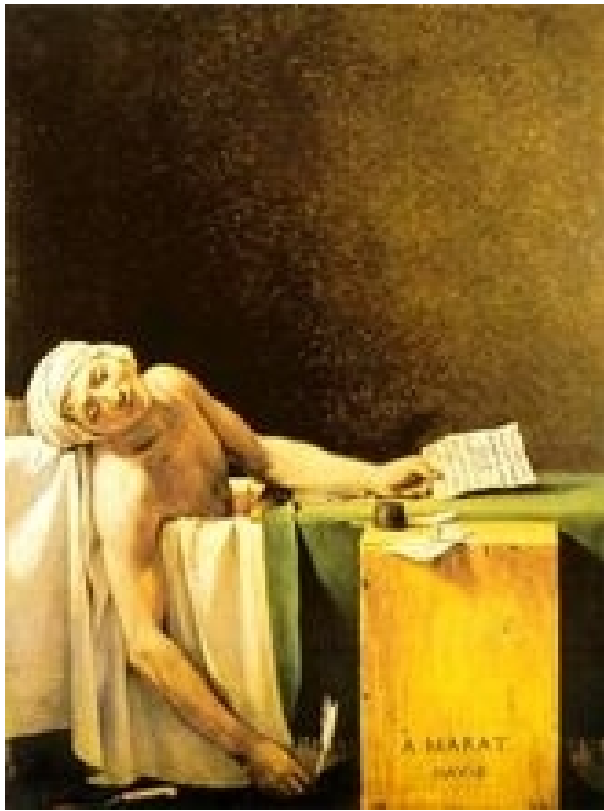

《棕阴锦犬》这幅画先以淡墨勾勒出外形，后以浓墨湿墨表现尾巴和身上的斑点，整体看来形神似，意趣盎然。“棕树”在他的眼里成为源于现实又超越写实

的文人画意境的绘画语言，白石翁借着棕叶，抒写情怀，在充满诗情画意的芭蕉意象画作里，透露出个人的内心世界。

整幅画作简洁明了，寥寥数笔，而情景宛然，仿佛使人联想到很多画面之外的意境。齐白石只撷取一个片断，读者粗看似觉单调，但细细欣赏后，则觉心旷神怡。仿佛白石老人幽默、朴质的韵味跃然纸上。所谓“不着一字，尽得风流”，此画可以佐之。

《马拉之死》 大卫

马拉(1743–1793)，是法国大革命中雅各宾派的领导人之一。因为染上湿疹，他每天得花几个小时躺在浴缸里，边治疗边处理公务。十分厌恶他残忍行为的夏洛帝·柯黛以申请困难救济为名，潜入浴室，将其杀死在浴缸里。

在画面上表现的是马拉被刺杀在浴缸里的情景。匕首抛在地上，鲜血从马拉的胸口流出，他的左手仍握着便笺，脸上露出愤怒而痛苦的表情。

- 《马拉之死》构图中无情的水平线只用无力下垂的右臂做突破，似乎失去任何挽救的希望。上半部分空无一物，空旷而幽深，从左侧射入的光线，照亮着马拉的身躯和面部，具有纪念碑似的立体感。画面上没有繁多的色彩，也没有复杂的缩短法，力求单纯，用他的画笔唤起人们单纯质朴的感情和坚贞的正义感。

- 《拿破仑一世加冕大典》是法国画家达雅克·路易·大卫于1805-1807年期间创作的一幅油画，它是画家真实记录1804年12月2日在巴黎圣母院隆重举行的国王加冕仪式的一幅油画杰作。

- 为了巩固帝位，拿破仑这位皇帝极其傲慢地让罗马教皇庇护七世亲自来巴黎为他加冕，目的是借教皇在宗教上的巨大号召力，让法国人民以至欧洲人民承认他的"合法地位"。在加冕时，拿破仑拒绝跪在教皇前让庇护七世加冕。而是把皇冠夺过来自己戴上。画家特为避免这一事实，煞费苦心选用皇帝给皇后加冕的后半截场面。这样，既在画面上突出了拿破仑的中心位置（拿破仑站起来给皇后加冕），又没有使教皇难堪。

- 由于这幅画有一百多个人物，每个人物都有不同的服饰，姿态和表情，复杂的环境和众多人物所应该有的光影效果和复杂色彩层次的把握，是一幅世界著名的高难度巨幅人物组油画。

- 内容决定形式这一观点的小结：
- 中国的卷轴画出现以后，在很长的一段时间里，我们可以讲内容决定形式，也就是说，当一件艺术作品注重题材和主题，肯定是以内容来决定形式的。

比如说表达宗教题材的崇高性，表达国王的权力和威严，讲一个历史故事等，都是和内容、题材联系在一起，形式围绕内容来展开。

20世纪以来，中国受西方文化的影响，画的都是社会题材，到了新中国成立以后，画得也是有意义，有内容和有主题的题材。

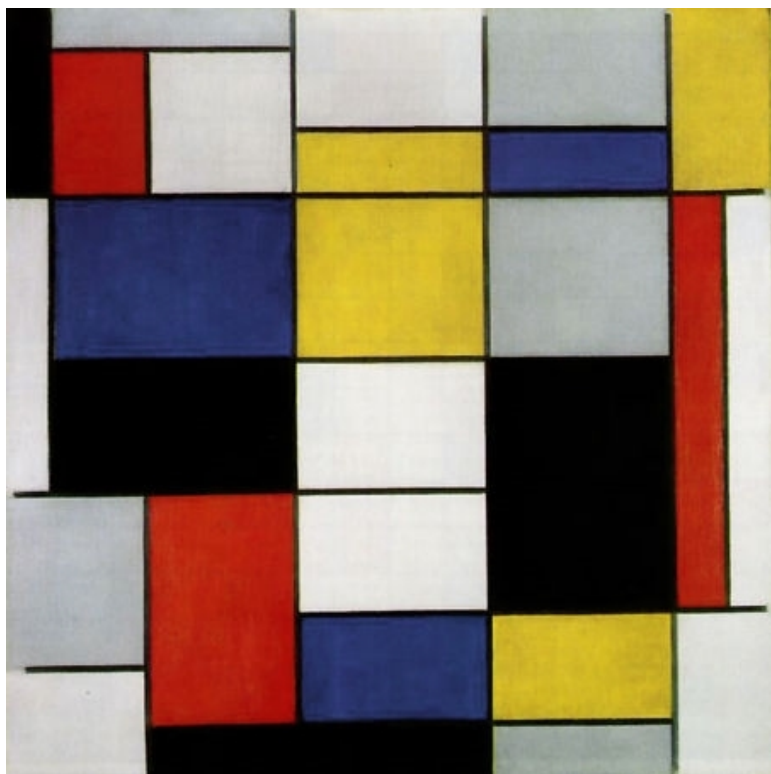
- 我们在讨论内容决定形式和形式决定内容的时候，实际是代表不同的意识形态。
当一个艺术家认为内容决定形式的时候，他肯定是个意识形态观点非常强烈的社会性的艺术家，或者说他处在一个意识形态特别浓厚的时代里面。比如说大卫就是一个意识形态观点非常强的艺术家，他主张内容决定形式，因此在他的艺术作品当中也体现这一点。

（二）形式决定内容

- 形式决定内容是指艺术作品中的程式化倾向。
- 抽象艺术的形式就是它的内容，内容凝结在形式上。
- 蒙德里安的抽象作品《构图》仅以线条和色块组成，把形式——结构推向极端，追求的是抽象的形式。

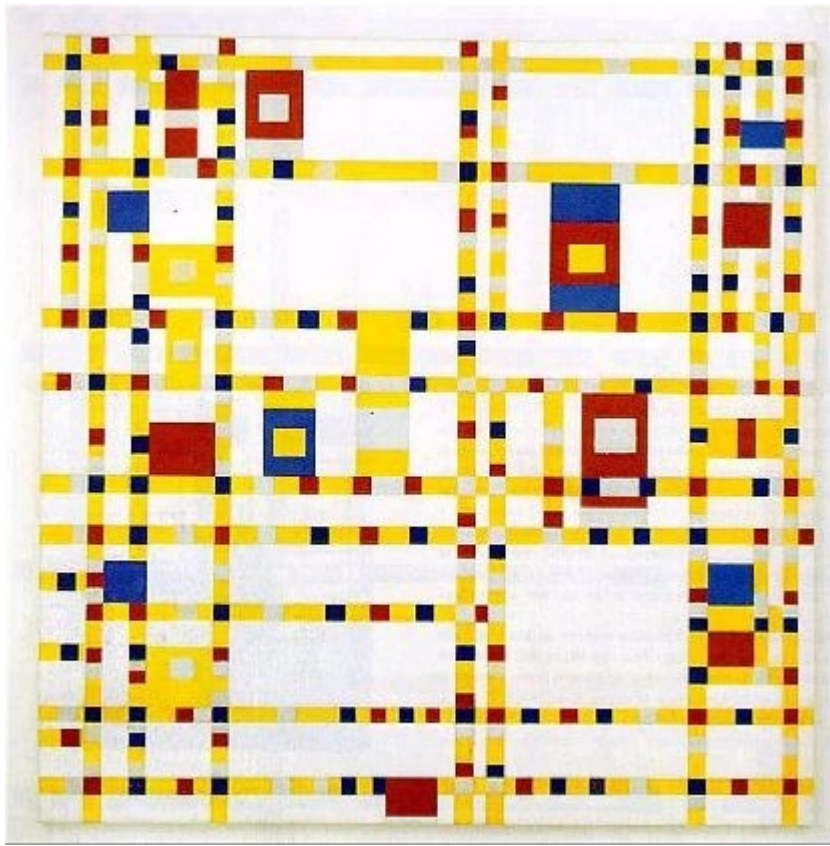

《构成A》1920年创作，尺幅为91.5 x 92公分，现藏于意大利罗马国立现代美术馆。

- 彼埃·蒙德里安：
- 1872-1944年，荷兰画家，非具象绘画的创始者之一，对后代的建筑、设计等影响很大。
- 蒙德里安是几何抽象画派的先驱，提倡自己的艺术“新造型主义”。认为艺术应根本脱离自然的外在形式，以表现抽象精神为目的，追求人与神统一的境界，亦即今日我们熟知的“纯粹抽象”。

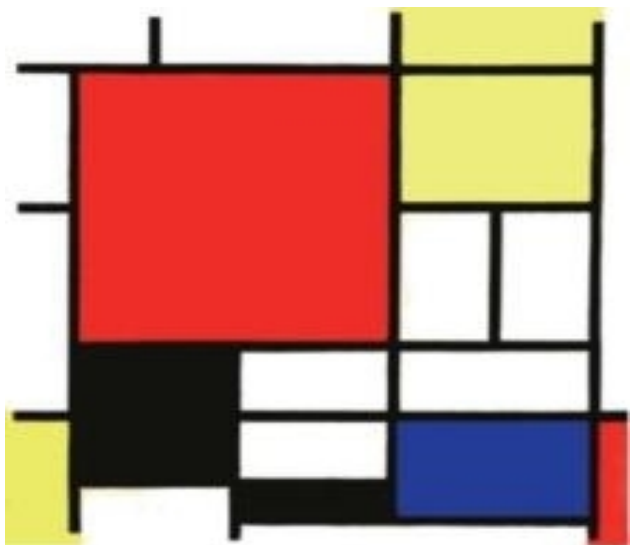

《百老汇的爵士乐》1942—1943
年，纽约现代艺术博物馆藏

《百老汇的爵士乐》这幅作品中，蒙德里安把他对纽约百老汇音乐的感受和认识用他自己的语言方式表现出来，创作出了一种视觉音乐。

像铜管乐器一样明亮的黄色线，在霓虹灯光般的红色、蓝色、灰色小点的闪烁下，呈现出一种爵士乐的节奏感。密如蜘蛛网的垂直和水平的线条，很容易使人联想到百老汇街都是直角相交的道路。

《红黄蓝构图》

《灰色的树》

- 蒙德里安热衷于立体主义原则，但他已经超规越矩，既不需要主题，也不追求三维视觉的深度感。

把绘画语言限制在最基本的因素：直线、直角、三原色（红、黄、蓝）和三非原色（白、灰、黑）上，称这种画为新造型主义。从1917年起，他画了大量这种作品，题目彼此差不多。《红、蓝、黄构图》也是如此。

艺术家吴冠中作品

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567012025006006062>